

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра архитектуры

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА РОССИИ XVIII–XX ВЕКОВ

Методические указания

Составитель О. И. Кобер

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура

Оренбург
2021

УДК 72.03(076.5)

ББК 85.113я7

П82

Рецензент – кандидат архитектуры, доцент Г. А. Проскурин

П82 **Пространственные искусства России XVIII–XX веков:** методические указания / составитель О. И. Кобер; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2021. – 41 с.

Методические указания к практическим занятиям по пространственным искусствам России XVIII–XX веков содержат планы семинарских занятий, темы комплексных и индивидуальных творческих заданий, вопросы для самопроверки, список рекомендуемой литературы, методические рекомендации студентам по различным видам самостоятельной работы к семинару.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «История пространственных искусств» предназначен для обучающихся по образовательной программе высшего образования, направление подготовки 07.03.01 Архитектура.

УДК 72.03(076.5)

ББК 85.113я7

© Кобер О.И., составление, 2021
© ОГУ, 2021

Содержание

Введение	4
1 Методические цели и задачи.....	5
2 Методика подготовки к практическим занятиям.....	7
3 Тематика практических занятий	16
Тема 1. Искусство России первой трети XVIII века	16
Тема 2. Пространственные искусства России середины XVIII века	18
Тема 3. Пространственные искусства второй половины XVIII века	21
Тема 4. Пространственные искусства России первой половины XIX века	23
Тема 5. Пространственные искусства России второй половины XIX века.....	26
Тема 6. Пространственные искусства России рубежа XIX–XX веков	28
Тема 7. Пространственные искусства России первой половины XX века.....	30
Тема 8. Пространственные искусства России второй половины XX века.....	33
4 Методика подготовки к экзамену.....	35
Список использованных источников	39

Введение

XVIII столетие в истории русского искусства было периодом ученичества. Но если в первой половине XVIII века учителями русских художников были иностранные мастера, то во второй они могли учиться уже у своих соотечественников и работать с иностранцами на равных. По прошествии всего ста лет Россия предстала в обновленном виде – с новой столицей, в которой была открыта Академия художеств; множеством художественных собраний, которые не уступали старейшим европейским коллекциям размахом и роскошью.

В русском искусстве XIX века можно выделить периода. Первая половина века характеризуется появлением градостроительных ансамблей в Санкт-Петербурге и Москве, главными архитектурными стилями были ампир, поздний классицизм и русско-византийский стиль, в изобразительном искусстве создаются произведения академического и романтического направлений. Во второй половине столетия в архитектуре преобладают общеевропейские тенденции историзма, а в живописи появляется уникальное чисто русское явление – товарищество передвижников.

Культуру России рубежа XIX–XX называют «серебряным веком», «звездным часом». Рубеж столетий (до середины 1900-х) отмечен распространением таких художественных стилей, как модерн, символизм и импрессионизм, на 1910-е годы приходится расцвет русского авангарда.

Отечественное искусство первой половины XX века поначалу отличалась многообразием стилистических тенденций, но с наступлением периода тоталитарного режима происходит резкий разрыв с авангардными устремлениями. Отныне единым творческим методом для всех художников провозглашается «социалистический реализм». Деятельность каких-либо творческих групп, объединений запрещена, кроме Союзов советских художников, скульпторов и

архитекторов. На Первом съезде советских архитекторов были окончательно утверждены нормы «сталинского классицизма».

Вторая половина XX века в отечественном искусстве начинается с периода хрущевской «оттепели» (1954-1964 гг.), когда происходит оживление и демократизация культурной жизни страны. Новые тенденции в архитектуре проявляются в отказе монументальности, помпезности, украшательства и переходу к массовому строительству. В живописи о себе заявляют «шестидесятники», предлагая новый язык современного искусства, ставший основой «сурового стиля». Период застоя (1965–1985 гг.) – это, с одной стороны, искусство «семидесятников» с феноменом поколения молодых, с другой – искусство нонконформистов с активной «культурной оппозицией» власти. Период перестройки (1985–1990-е гг.) отмечен колоссальными изменениями в области культуры: множественностью творческих установок, широким диапазоном интересов и ориентиров, свободой творческого сознания, появлением художественного рынка в России, конкуренцией различных стилей, тенденций, традиций и новаций. На рубеже XX–XXI веков формируется «плюралистическая модель» российской художественной культуры с тенденцией полистилизма и связью с мировым постмодернистским процессом.

Методические указания к практическим занятиям по пространственным искусствам России XVIII–XX веков направлены на углубленное изучение рассматриваемых на лекциях тем и расширение кругозора будущих архитекторов.

1 Методические цели и задачи

Пространственные искусства России XVIII–XX веков являются составной частью курса «История пространственных искусств», направление подготовки 07.03.01 Архитектура, и изучаются студентами на втором курсе в четвертом семестре.

Цель (цели) освоения дисциплины:

– изучение основных этапов развития пространственных искусств, основных стилей, течений и направлений, проблем искусства и архитектуры для реализации полученных знаний в практической проектной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

– знать важнейшие этапы истории пространственных искусств в контексте развития мировой культуры, основные стили, течения, направления искусства и архитектуры как сферы профессиональной деятельности;

– уметь анализировать произведения в различных видах пространственных искусств и давать им оценку;

– владеть навыками использования знаний по истории пространственных искусств и опыта мировой культуры в проектной практике.

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции и результаты обучения:

ОК-14 готовность уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию, культурным традициям, терпимо воспринимать социальные и культурные различия

знать:

- основные этапы развития пространственного искусства;
- основные стили, течения и направления искусства и архитектуры;

уметь

– уважительно и бережно относиться к архитектурному и историческому наследию народов мира;

владеть:

– навыками конструктивного взаимодействия с представителями различных национальных культур;

ОК-15 понимание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации;

знать:

- основные проблемы искусства и архитектуры;

уметь:

- использовать достижения и опыт мировой культуры в проектной практике;

владеть:

– навыками применения знаний по истории искусства и архитектуры в профессиональной деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни.

Методические указания к практическим занятиям по пространственным искусствам России XVIII–XX веков способствуют поэтапному формированию общекультурных (**ОК-14, ОК-15**) компетенций, от уровней «знать» (собеседование, глоссарии) и «уметь» (комплексные задания) к высшему уровню «владеть» (индивидуальные творческие задания).

2 Методика подготовки к практическим занятиям

Содержание дисциплины

Раздел VII. Пространственные искусства России XVIII века

Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы Петровской эпохи. Изобразительные искусства России первой трети XVIII века. Реформы Петра I в сфере культуры. Архитектура Санкт-Петербурга и Царского Села в правление Елизаветы. Графика и живопись середины России XVIII века. Архитектура Москвы, Санкт-Петербурга, пригородов Санкт-Петербурга в правление Екатерины II. Скульптура и живопись во второй половине XVIII века. Архитектура Санкт-Петербурга в период правления Павла I. Художественные стили XVIII века: петровское барокко, елизаветинское барокко, екатерининский классицизм, павловский романтизм.

Раздел VIII. Пространственные искусства России XIX–XX веков

Архитектура России XIX века. Основные архитектурные стили: неоклассицизм, ампир, неостили, эклектика, русско-византийский стиль. Живопись России XIX века. Основные стили в живописи России XIX века: классицизм, академизм, романтизм, реализм. Товарищество передвижных художественных выставок.

Архитектура России рубежа XIX–XX веков. Основные архитектурные стили: неорусский стиль, модерн, неоклассицизм. Скульптура и живопись России рубежа

XIX–XX веков. Художественные объединения: «Мир Искусства», «Голубая роза», Союз русских художников. Основные направления и течения в живописи: модерн, символизм, импрессионизм.

Архитектура и изобразительное искусство России первой половины XX века. Основные направления и стили в архитектуре и изобразительном искусстве России первой половины XX века. Авангард в русском искусстве первой трети XX века. Архитектура, скульптура и живопись 1930–1950-х годов. Официальное искусство. Социалистический реализм.

Архитектура и изобразительное искусство России второй половины XX века. Основные тенденции развития архитектуры и изобразительного искусства России рубежа XX–XXI веков. Архитекторы и художники Оренбуржья.

Практикум и самостоятельная работа в структуре дисциплины

Раздел VII. Пространственные искусства России XVIII века

- Практические занятия – 6 часов.
- Самостоятельная работа – 30 часов.

Раздел VIII. Пространственные искусства России XIX–XX веков

- Практические занятия – 10 часов.
- Самостоятельная работа – 46 часов.

Итого

- Практические занятия – 16 часов.
- Самостоятельная работа – 76 часов.

Вид итогового контроля – экзамен

Практические занятия: методические указания

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) – одна из важнейших форм работы студентов. Практические занятия подобраны таким образом, что рассматриваемые на них вопросы позволяют углубиться в рассматриваемую на лекциях проблематику, расширить кругозор, овладеть определенными умениями и навыками по предмету, которые будут использоваться при выполнении проектной работы в дальнейшей профессиональной деятельности.

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Проведение практического занятия предполагает:

- выступления студентов с сообщением по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- выступления с защитой комплексного и индивидуального творческих заданий в виде доклада с презентацией;
- собеседование по контрольным вопросам (вопросам для самопроверки) к темам;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по итогам творческих заданий, использованию при их выполнении основной и дополнительной литературы, работы с глоссарием.

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется:

- внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия;
- прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу;
- составить краткий план ответа на каждый вопрос практического занятия;
- проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки;
- поработать с глоссарием, в который внести значения специализированных терминов и понятий;
- все письменные задания выполнять в рабочей тетради.

Практические занятия развивают у студентов навыки самостоятельной работы по выполнению конкретных заданий.

Самостоятельная работа: методические указания

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает подготовку к семинарам, выполнение комплексных и индивидуальных творческих заданий, тестовых заданий, анализ рекомендованной основной литературы и дополнительных источников, подготовку к зачету. Самостоятельная подготовка к семинарским

(практическим) занятиям имеет первостепенную значимость в процессе приобретения знаний, поскольку развитие эвристических навыков необходимо для дальнейшего прогресса в обучении и последующей профессиональной деятельности будущего специалиста.

Самостоятельная работа студентов нацелена на:

- закрепление полученных на лекции знаний посредством их углубления и расширения из дополнительных источников информации;
- закрепление практических умений по подготовке презентации в PowerPoint при выполнении творческих заданий;
- формирование умений использовать различные информационные источники: справочную документацию, специальную литературу, Интернет-ресурсы;
- развитие научно-исследовательских умений;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Систематизация основных этапов, архитектурных и художественных стилей современных пространственных и пластических искусств зарубежных стран позволяет студентам закрепить изученный материал, а также способствует запоминанию наиболее значительных произведений изобразительного искусства и архитектуры и имен их создателей. В процессе самостоятельной работы рекомендуется пользоваться конспектом лекций, специальной литературой, методическими указаниями.

Вопросы для самопроверки: методические указания

Для закрепления учебного материала к каждой теме приводятся вопросы для самопроверки, чтобы проверить, насколько студент усвоил пройденный материал. При подготовке к ответам на эти вопросы студент должен придерживаться следующей методики:

- внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;

- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и дополнительной литературе;
- продумать свое понимание проблемных вопросов;
- дать развернутые ответы на вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.

Глоссарий: методические указания

Глоссарий – словарь специализированных терминов с толкованием, комментариями и примерами. Это своего рода список часто используемых выражений. Глоссарий необходим для того, чтобы можно было найти объяснение сложных терминов и понятий, часто встречающихся при изучении дисциплины «История пространственных искусств».

Работа со специализированными терминами по составлению статей глоссария помогает лучше понять тему и ориентироваться в проблемных вопросах курса. Статья глоссария состоит из точной формулировки термина в именительном падеже и содержательной части, объемно раскрывающей его смысл.

При составлении глоссария рекомендуется:

- стремиться к максимальной точности и достоверности информации;
- стараться избегать жаргонизмов в трактовке терминов и понятий;
- излагая несколько точек зрения, не принимать ни одну из указанных позиций, так как глоссарий – это всего лишь констатация имеющихся фактов;
- приводить пример использования термина в контексте;
- включать в глоссарий не только термины и понятия, но и целые фразы.

Комплексные задания: методические указания

К практическим занятиям студенты самостоятельно готовят творческие задания и выступают с их защитой на семинаре. Комплексные задания едины для всей группы, состоят из нескольких вопросов по одной теме и нацелены на

демонстрацию студентом своих умений анализировать произведения дизайна, давать им оценку, проводить эстетический анализ стилевых направлений.

Целью выполнения комплексного задания является подготовка обучающегося к деятельности научного, практического, методического характера, а также формирование навыков представления полученных результатов. Комплексное задание способствует развитию творческой активности для решения нестандартных задач, практическому применению обучающимися полученных знаний.

Отличительные особенности выполнения комплексных заданий: высокая степень самостоятельности, умение логически обрабатывать материал, сравнивать, сопоставлять и обобщать материала, классифицировать его по тем или иным признакам, высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, давать собственную оценку какой-либо работы.

При подготовке к выполнению комплексного творческого задания студент должен придерживаться следующей методики:

- использовать конспект лекции по изучаемой теме для выполнения комплексного занятия;
- использовать рекомендованную преподавателем основную и дополнительную литературу и Интернет-ресурсы по теме для выполнения комплексного занятия;
- проанализировать и собрать теоретический и иллюстративный материал из отобранных источников для выполнения комплексного задания;
- выполнить презентацию по комплексному заданию, придерживаясь соответствующих требований.

Индивидуальные творческие задания: методические указания

Индивидуальные творческие задания (ИТЗ) – это самый сложный уровень заданий, которые диагностируют сформированность уровня компетенций – «владеть». На этом этапе студент показывает свое мастерство отбирать и интегрировать имеющиеся знания и умения, исходя из поставленной цели, проводить самоанализ и самооценку. Каждый студент получает индивидуальное задание по творчеству конкретного архитектора или художника, планирует свою

работу, отбирает фактический материал, формы, приемы его подачи, максимально демонстрируя свое умение при защите творческого проекта на семинаре.

Выполнение индивидуальной творческой работы активизирует студента на более глубокое изучение темы. Активная исследовательская работа в библиотеке, поиск фактического и иллюстративного материала в Интернете по темам раздела данной дисциплины, выбор формы и приемов подачи материала способствуют развитию самостоятельного мышления и художественного вкуса. В процессе выполнения этого задания студенты демонстрируют наибольшее количество компетенций.

При подготовке к выполнению ИТЗ студент должен придерживаться следующей методики:

- самостоятельно найти литературу по ИТЗ в библиотеке и в Интернет-ресурсах;

- проанализировать и отобрать теоретический и иллюстративный материал для выполнения ИТЗ;

- выполнить презентацию по ИТЗ, придерживаясь соответствующих требований;

- определиться со структурой выступления, формой и приемами его подачи, максимально демонстрируя свое умение при защите ИТЗ.

Презентации: методические указания

При подготовке вопросов к практическим занятиям, выполнении комплексного или индивидуального творческого задания, студент готовит презентацию в PowerPoint.

Презентация состоит из следующей структуры:

- титульная страница (название темы, Ф.И.О., группа, год);
- содержание с иллюстрациями;
- слайды с описанием творчества архитектора или художника и снимками его произведений.

В презентации необходимо соблюдать:

- единый стиль (шаблон) оформления всех слайдов;

– единство и гармоничность стилистического оформления для всех элементов в пределах презентации;

– единый размер шрифта для всех заголовков на каждом слайде (шрифт Arial, размер 28 пт, полужирный);

– единый размер шрифта для основной информации на слайде (шрифт Arial, размер 20 пт).

Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации (оптимальный вариант – шрифт без засечек Arial). Пояснения к иллюстрациям должны располагаться под ними и как можно ближе к ним. При оформлении основного текста следует использовать только строчные буквы. Все слайды должны быть подписаны. Общее количество слайдов должно быть не менее 30.

Учебная литература: методические указания

Учебник «История искусств. Отечественное искусство» доктора искусствоведения Т.В. Ильиной пользуется большой популярностью у студентов, потому что автор старается избавить текст от излишней детализации, второстепенных сведений и сосредоточить внимание на самых важных явлениях в художественной культуре. В третье издание включены и некоторые новые направления в современном искусстве. Т. В. Ильина является автором и другого учебника «Русское искусство XVIII века», в котором подробно рассказывает о своеобразии процессов развития отечественного искусства этого периода.

Доктор искусствоведения М. М. Алленов в книге «Истории русского искусства. Искусство XVIII – начала XX века» анализирует искусство России как ведущий специалист по этому периоду.

Главные проблемы истории русской архитектуры изложены в учебнике В. И. Пилявского «История русской архитектуры». В книге рассматриваются наиболее значительные произведения национального зодчества, приводятся обоснования художественных особенностей русской архитектуры, выявляются ее национальные черты, на которые опирается современная российская архитектура.

Трехтомник учебника «История русского искусства» посвящен русской архитектуре, скульптуре, живописи, графике, в нем в доступной форме

раскрываются особенности различных видов искусства, даются характеристики видов и жанров искусства на примере знаковых художественных произведений каждой эпохи.

Об искусстве рубежа XIX–XX наиболее полно рассказывается в книге Д. В. Сарабьянова «История русского искусства конца XIX – начала XX века». В ней освещен один из самых плодотворных периодов в истории отечественного искусства, когда высокими достижениями было отмечено развитие живописи, графики, скульптуры, архитектуры. Исследуются творческие искания художников, смена стилевых и мировоззренческих тенденций; раскрывается вклад русского искусства этого времени в мировую художественную культуру.

Книга ведущего специалиста по современному отечественному искусству Н.С. Степанян «Искусство России XX века» содержит большой документальный и иллюстративный материал, позволяющий почувствовать время. Автор рассматривает все виды искусства и анализирует взаимодействие искусства со зрителем и властями в связи с драматической историей России XX века, свидетелями которой были выдающиеся художники.

Петербургский историк искусства и художественный критик Т. Ю. Герман в книге «Модернизм» впервые представил художественную жизнь первой половины XX века во всем ее многообразии. Он рассказывает о проблемах модернизма и связях России и Запада.

Интернациональному искусству второй половины XX – начала XXI века посвятила свою книгу «Постмодернизм» Е. Ю. Андреева. Творчество российских художников впервые рассматривается как составная часть общемировой эволюции актуального искусства.

Известный искусствовед Е. Ю. Деготь в труде «Русское искусство XX века» поставила цель вписать современное отечественное искусство в контекст мировой истории. Главный акцент сделан на авангардном и концептуальном искусстве.

Об отечественной архитектуре 1920–1930-х годов, уникальном периоде авангарда, внесшим значительный вклад в мировую архитектуру XX века, можно узнать из двухтомника «Архитектура советского авангарда» С. О. Хан-Магомедова.

Автор показал взаимодействие архитектуры с левым изобразительным искусством, подробно, с привлечением новых материалов, проанализировал творческие концепции новаторских архитектурных течений, деятельность основных архитектурных группировок, место и роль ряда организаций, вклад отдельных мастеров в развитие современной архитектуры.

Доктор архитектуры, автор многочисленных трудов по истории и теории архитектуры и градостроительства А. В. Иконников в двух книгах «Архитектура XX века. Утопии и реальность» (2001–2002 гг.) впервые в отечественной литературе подвел итоги своих многолетних исследований архитектуры XX века России и представил ее как часть системы меняющегося мира. Архитектура рассмотрена им во взаимодействии с культурой времени и в ее зависимости от социальных процессов и исторических катаклизмов.

Известный архитектурный обозреватель, кандидат искусствоведения Г. И. Ревзин постоянно выступает в прессе с анализом и критикой архитектурных построек Москвы последних десятилетий. В 2013 году он издал книгу «Русская архитектура рубежа XX–XXI вв.», которая стала последовательным автокомментарием к его собственным газетным и журнальным текстам, написанным на актуальные архитектурные темы и соединённым в цельный портрет архитектурной эпохи.

3 Тематика практических занятий

Тема 1. Искусство России первой трети XVIII века

Цель занятия:

- знакомство с пространственными искусствами России петровской эпохи первой трети XVIII века;
- выявление характерных черт архитектуры России петровской эпохи первой трети XVIII века;
- анализ произведений изобразительного искусства России петровской эпохи первой трети XVIII века.

План семинарского занятия

1. Реформы Петра I в области культуры и образования. Основные особенности искусства Петровской эпохи
2. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы первой трети XVIII века. Петровское барокко.
3. Иностранцы и русские архитекторы первой трети XVIII века
4. Скульптура и декоративно-прикладное искусство России Петровской эпохи
5. Живопись и графика России Петровской эпохи. Иностранцы и русские мастера.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Живопись и графика Петровской эпохи»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *«петровские пенсионеры», «крепость Святого Петра», бастионы, кронверк, рavelины, куртины, «первый архитектор Петербурга», петроградская сторона, адмиралтейская сторона, «обер-архитектор», план Леблona, план Еропкина, «еропкинский трезубец», трехлучевая система Петербурга, шпиль с парусным корабликом, «Парадиз», «Северная Пальмира», «контора», Петергоф, «петровское барокко», «пилястрое» барокко, «огород», «образцовые» проекты, образцовый дом «для именитых», типовой дом для «подлых», типовые проекты, кунсткамера, анфиладный принцип, императорские резиденции, «фонтанные затеи», монплезир, эрмитаж, вольер, Цейхгауз, «Должность архитектурной экспедиции», «Ледяной дом», Новая Голландия, Зал «для славных торжествований», полковник фортификации, «огненная потеха», ведуты; «обмирщение», парсуна, официальный портрет, «живописная команда», «персональных дел мастер», шпалерная мануфактура.*

3. Вопросы для самопроверки

1. Какой европейский город Петр I взял за образец при строительстве Санкт-Петербурга?

2. «Первый архитектор Петербурга», создатель стиля «петровского барокко».
3. Почему Петр I отверг план Санкт-Петербурга француза Леблон? Кому принадлежал первый перспективный план Санкт-Петербурга?
4. Назовите русского художника, написавшего первый автопортрет.
5. Почему конный памятник Петру I, созданный Карло Растрелли, был установлен спустя 50 лет? Какую надпись на пьедестале сделал Павел I?

Основная литература

1. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. – М.: Юрайт, 2017. – 611 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).
2. История русского искусства. В 3 т. Т. 1: Искусство X – первой половины XIX века: Учебник / отв. ред. М. М. Ракова, И. В. Рязанцев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобр. Искусство, 1991. – 508 с.
3. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с.

Дополнительная литература

1. Алленов, М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Трилистник, 2000. – 319 с. – (История русского искусства; Кн. 2).
2. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М.: Галарт, 2000. – 624 с.
3. История искусств: учебное пособие / под ред. Г. В. Драч, Т. С. Паниотовой. – М.: КНОРУС, 2019. – 676 с. – (Бакалавриат).
4. Карев, А. А. Искусство XVIII века в России: учеб. пособие для студентов вузов, / А. А. Карев. – М.: Прометей, 2004. – 190 с.
5. Ткачев, В. Н. История архитектуры: учебник / В. Н. Ткачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2009. – 272 с.

Тема 2. Пространственные искусства России середины XVIII века

Цель занятия:

- знакомство с пространственными искусствами России елизаветинской эпохи середины XVIII века;
- выявление характерных черт архитектуры России елизаветинской эпохи середины XVIII века;
- анализ произведений изобразительного искусства России елизаветинской эпохи середины XVIII века.

План семинарского занятия

1. Архитектура России середины XVIII века. Елизаветинское барокко
2. Живопись России середины XVIII века. Иностранные и русские мастера.
3. Графика и мозаика России середины XVIII века.
4. Декоративно-прикладное искусство России первой половины XVIII века. Резное дерево. Стеклоделие. Текстиль. Фарфор.
5. Основание Академии художеств. Иван Шувалов.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Архитектура Елизаветинской эпохи»*.

2. Индивидуальное задание

Подготовить презентацию по творчеству конкретного архитектора по теме: *«Архитекторы России XVIII века»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *эпоха дворцовых переворотов, елизаветинское барокко, «царство женщин», «Искра Петра Великого», «Прекрасная Елизаветъ», «Веселая императрица», «художественный департамент» Академии наук, «растреллиевский» стиль, большой ордер, «блок-галерея», «круг Растрелли», Монбизжу, мичуринский план Москвы, школа-мастерская Ухтомского; «Кабинет мод и граций», «тип Каравакка», «портретные непортреты», «писать с живства», кукольность типажа, «бесхитрое проникновение в живую природу», придворный художник Шереметевых;*

«мастер ландкартного дела», обучаться «перспективам», камера-обскура, альбом «перспектов», «Академии наук ландкартный гравёр и в перспективе мастер», виноградский фарфор, ломоносовская мозаика, «Собственный» столовый сервиз императрицы, барочно-рокайльные тенденции, главный «бриллиантищик» двора.

4. Вопросы для самопроверки

1. Назовите архитектора, автора «елизаветинского барокко».
2. В чем отличие «московского», «петровского» и «елизаветинского» барокко?
3. Назовите крепостного художника графа Шереметева, из династии архитекторов и художников, автора «Неизвестной крестьянки в русском костюме»?
4. Кто возродил искусство мозаики в России в XVIII веке?
5. Назовите первого президента Академия художеств. Кто установил ему памятник во дворе Академии?

Основная литература

1. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. – М.: Юрайт, 2017. – 611 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).
2. История русского искусства. В 3 т. Т. 1: Искусство X – первой половины XIX века: Учебник / отв. ред. М. М. Ракова, И. В. Рязанцев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобр. Искусство, 1991. – 508 с.
3. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с.

Дополнительная литература

1. Алленов, М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Трилистник, 2000. – 319 с. – (История русского искусства; Кн. 2).
2. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М.: Галарт, 2000. – 624 с.
3. История искусств: учебное пособие / под ред. Г. В. Драч, Т. С. Паниотовой. – М.: КНОРУС, 2019. – 676 с. – (Бакалавриат).

4. Карев, А. А. Искусство XVIII века в России: учеб. пособие для студентов вузов, / А. А. Карев. – М.: Прометей, 2004. – 190 с.

5. Ткачев, В. Н. История архитектуры: учебник / В. Н. Ткачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2009. – 272 с.

Тема 3. Пространственные искусства второй половины XVIII века

Цель занятия:

- знакомство с пространственными искусствами России екатерининской эпохи второй половины XVIII века;
- выявление характерных черт архитектуры России екатерининской эпохи второй половины XVIII века;
- анализ произведений изобразительного искусства России екатерининской эпохи второй половины XVIII века.

План семинарского занятия

1. Архитектура Санкт-Петербурга 1760–1780-х годов. Ранний классицизм.
2. Архитектура Москвы 1760–1790-х годов.
3. Архитектура Санкт-Петербурга 1780–1790-х годов. Строгий классицизм. Архитектура Павловского периода.
4. Скульптура России второй половины XVIII века.
5. Живопись России второй половины XVIII века.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Живопись Екатерининской эпохи»*.

2. Индивидуальное задание

Подготовить презентацию по творчеству конкретного скульптора по теме: *«Скульпторы России XVIII века»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *«Екатерина Великий», «первая гражданка отечества», екатерининский классицизм, «екатерининский век», ранний классицизм, строгий классицизм, «просвещенный*

монарх», неоготика, шинуазри, «китайщина», в «китайском стиле», рококо, рокайль, стеклярусный кабинет, «чудо XVIII века», «цветок Ринальди», «Китайская деревня», Кикерикексен («Лягушачье болото»), рустовый пьедестал, Академия художеств «мною первым началась...», профессором Римской и член Флорентийской и Болонской академий, проект Кремлевского дворца, имение Черная Грязь, «ласточкины хвосты», «Это не дворец, а тюрьма!», бельведер, курдонёр, балюстрада, ротонда, «казаковская» Москва, гризайль, поклонник Палладио, увраж «Термы римлян», «Камеронова галерея», «Агатовые комнаты», «Холодные бани», «английский парк», павловский романтизм, «Калач», «Пасха»;

стиль скульптурного надгробия; «Фидий девятнадцатого века», «Кумир на бронзовом коне», «Герой и конь сливаются в прекрасного кентавра» (Дидро), «Он скачет, как Россия!» (Батюшков); «Petro Primo Catharina Secunda», «И под его рукою мрамор дышит», 58 овальных мраморных рельефов;

штудии обнаженной натуры, «Гекторово прощание», «первый искусный художник нации» (Фальконе), камерный портрет, «сюита смолянок», успел «переписать всю Москву», характеристика модели в три сеанса («по троекратном действии»), портрет-тип, «душевное изящество», мерцающий красочный слой, «роколовский женский тип», сентиментализм, ампирные портреты, родоначальник пейзажной живописи, «перспективная» живопись, мастер городского пейзажа, «российский Каналетто».

4. Вопросы для самопроверки

1. Почему при Екатерине II на смену стилю барокко приходит классицизм?
2. Автор проекта Кремлевского дворца, который не был построен и Царицынского дворца, который был снесен. Почему Екатерина II прервала его проекты?
3. Назовите три этапа русского классицизма в архитектуре и архитекторов каждого этапа.
4. Поэт Н. Заболоцкий написал стихотворение «Портрет» («Любите живопись, поэты...») под впечатлением этой картины. Назовите автора.

5. О нем говорили: «И под его рукою мрамор дышит». Назовите русского скульптора, земляка Ломоносова, автора около 200 бюстов.

Основная литература

1. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. – М.: Юрайт, 2017. – 611 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).

2. История русского искусства. В 3 т. Т. 1: Искусство X – первой половины XIX века: Учебник / отв. ред. М. М. Ракова, И. В. Рязанцев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобр. Искусство, 1991. – 508 с.

3. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с.

Дополнительная литература

1. Алленов, М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Трилистник, 2000. – 319 с. – (История русского искусства; Кн. 2).

2. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М.: Галарт, 2000. – 624 с.

3. История искусств: учебное пособие / под ред. Г. В. Драч, Т. С. Паниотовой. – М.: КНОРУС, 2019. – 676 с. – (Бакалавриат).

4. Карев, А. А. Искусство XVIII века в России: учеб. пособие для студентов вузов, / А. А. Карев. – М.: Прометей, 2004. – 190 с.

5. Ткачев, В. Н. История архитектуры: учебник / В. Н. Ткачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2009. – 272 с.

Тема 4. Пространственные искусства России первой половины XIX века

Цель занятия:

- знакомство с пространственными искусствами России первой половины XIX века;
- выявление характерных черт архитектуры России первой половины XIX века;

– анализ произведений изобразительного искусства России первой половины XIX века.

План семинарского занятия

1. Архитектура России первой трети XIX века.
2. Архитектура России второй трети XIX века. Ампи́р, неоготика. Эклéктика
3. Живопись России первой трети XIX века.
4. Живопись России второй трети XIX века.
5. Скульптура России первой трети XIX века

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Живопись России первой половины XIX века»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *«дней александровых прекрасное начало», высокий классицизм, «александровский классицизм», русский ампи́р, «николаевская готика», неогреческий стиль, теория «официальной народности», триада «православие, самодержавие, народность», архитектор императорского двора;*

указ «О непроездении нигде строений без планов», 300 планов городов, 12 образцовых фасадов казенных зданий, 250 фасадов жилых домов, альбом «образцовых» церквей, Комиссия для строения Москвы, жилые дома по красной линии, заведовать «фасадическую частью» жилого строительства, пятиярусный зал (2150 зрителей), Кремлевская архитектурная школа, «Львиная пристань», «Павильон Аполлона»;

градостроительные проекты, городской ансамбль, тройная оболочка купола, многоколонные (96 колонн) крылья, трехнефная базилика, чугунная ограда длиной 153 м, точная копия ворот Гиберти, главный архитектор Адмиралтейства, главный 407-метровый фасад, стрелка Васильевского острова, ростральные колонны, периптеральный античный храм, простильный 4-колонный античный храм, первый «по вкусу и таланту» архитектор, 125 проектов фасадов, улица зодчего Росси, «мыслил ансамблями»;

общество поощрения художников, медальерное искусство, золотой век русской живописи, академизм, романтизм, «И стал последний день Помпеи для русской кисти первый день» (Батюшков), портрет-картина, «московский бидермайер», имение Сафонково, «портреты жизни человеческой», серия «крестьянских» полотен, венециановская школа, «федотовское направление», двадцать лет – над одной картиной, ночные пейзажи, цикл «Террасы на берегу моря».

3. Вопросы для самопроверки

1. Про него говорили, что он «мыслил ансамблями». 13 площадей и 12 улиц в центре Санкт-Петербурга построены по его проектам. Назовите архитектора.

2. Первый русский художник, автопортрет которого был заказан галереей Уффици.

3. По словам Батюшкова: «И стал последний день Помпеи для русской кисти первый день». О ком это?

4. Скульптор впервые укрепил конную статую Николая I на двух точках опоры. Назовите его имя.

5. Художник, более 20 лет работавший над одной картиной, сделавший для нее свыше 600 этюдов с натуры. Кто это?

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

2. Печёнкин, И. Е. Русское искусство XIX века: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Архитектура" / И. Е. Печёнкин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 356 с.

3. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с.

Дополнительная литература

1. Алленов, М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Трилистник, 2000. – 319 с. – (История русского искусства; Кн. 2).

2. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М.: Галарт, 2000. – 624 с.

3. История русского искусства. В 3 т. Т. 1: Искусство X – первой половины XIX века: Учебник / отв. ред. М. М. Ракова, И. В. Рязанцев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобр. Искусство, 1991. – 508 с.

4. История искусств: учебное пособие / под ред. Г. В. Драч, Т. С. Паниотовой. – М.: КНОРУС, 2019. – 676 с. – (Бакалавриат).

5. Ткачев, В. Н. История архитектуры: учебник / В. Н. Ткачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2009. – 272 с.

Тема 5. Пространственные искусства России второй половины XIX века

Цель занятия:

- знакомство с пространственными искусствами России второй половины XIX века;
- выявление характерных черт архитектуры России второй половины XIX века;
- анализ произведений изобразительного искусства России второй половины XIX века.

План семинарского занятия

1. Архитектура России второй половины XIX века. Русско-византийский стиль. «Ропетовщина». Псевдорусский стиль
2. Архитектура России второй половины XIX века. Неостили. Эkleктика
3. Товарищество передвижников: история, члены, основные принципы. Бытовой жанр. Портрет.
4. Живопись России второй половины XIX века. Батальный жанр. Пейзаж. Марина. Исторический жанр
5. Русский музей, Третьяковская галерея: история возникновения.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Стили в архитектуре России второй половины XIX века»*.

2. Индивидуальное задание

Подготовить презентацию по творчеству конкретного художника по теме: *«Художники России второй половины XIX века. Передвижники».*

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *эkleктика, историзм, неостили, ретроспективизм, стилизаторство, необарокко, неоримский стиль, неоренессанс, русско-византийский стиль, псевдорусский стиль, «ропетовщина», потеря ансамблевости, новые типы зданий, доходные дома, гостиницы, рестораны, железнодорожные вокзалы, заводы, фабрики, пассажи, биржи, банки, музеи, стальные конструкции, металлические мосты, железные перекрытия, железобетон, гальванопластика;*

«бунт 14-ти», артель художников, товарищество передвижников, 48 выставок, критический реализм, «искусство-проповедь», «искусство-размышление», «иллюстрированность погубила их живопись», «бытописатель» своей эпохи, художники-жанристы, гимн «патриархальной Москве, пленэр, «богатырь русского леса», поэтический пейзаж, «эффект присутствия», «живописная отсталость», проработал кистью 67 лет, «натуральная форма», «эффект присутствия», дом-мастерская «Пенаты», Куоккала, «Посвящается всем великим завоевателям, прошлым, настоящим и будущим», серия «Варвары», трилогия казней, автор 6 тысячи картин, «ужасные кораблекрушения», никогда не писал картины с натуры, «пейзаж настроения, «левитановская грусть», член Мюнхенского Сецессиона, серия из 68 полотен на библейские сюжеты, «это наш русский, национальный художник» (Стасов).

4. Вопросы для самопроверки

1. Архитектор, автор храма Христу Спасителю в Москве, главный представитель русско-византийского стиля. Назовите имя.
2. С именем какого архитектора связано появление стиля «ропетовщина»?
3. Кто автор памятника Пушкину в Москве?
4. Кто возглавил сначала «бунт четырнадцати» среди выпускников Академии художеств, а затем Артель художников?

5. Василий Верещагин сделал приписку к своей картине «Посвящается всем великим завоевателям, прошлым, настоящим и будущим». Назовите картину.

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

2. Печёнкин, И. Е. Русское искусство XIX века: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Архитектура" / И. Е. Печёнкин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 356 с.

3. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с.

Дополнительная литература

1. Алленов, М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Трилистник, 2000. – 319 с. – (История русского искусства; Кн. 2).

2. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М.: Галарт, 2000. – 624 с.

3. История искусств: учебное пособие / под ред. Г. В. Драч, Т. С. Паниотовой. – М.: КНОРУС, 2019. – 676 с. – (Бакалавриат).

4. Ткачев, В. Н. История архитектуры: учебник / В. Н. Ткачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альянс, 2009. – 272 с.

Тема 6. Пространственные искусства России рубежа XIX–XX веков

Цель занятия:

- знакомство с пространственными искусствами России рубежа XIX–XX веков;
- выявление характерных черт архитектуры России рубежа XIX–XX веков;
- анализ произведений изобразительного искусства России рубежа XIX–XX веков.

План семинарского занятия

1. Архитектура России рубежа XIX–XX веков. Модерн, неорусский стиль. Неоклассицизм

2. Живопись России рубежа XIX – XX веков.

3. Объединение «Мир искусства». История возникновения, основные положения программы, выставки, главные представители.

4. Импрессионизм в живописи России начала XX века. Союз русских художников.

5. Группа «Голубая роза»: история возникновения, основные представители.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Стиль модерн в архитектуре России рубежа XIX–XX веков»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *неорусский стиль, неоклассицизм, модерн, модерн-классицизм, Абрамцево, Талашкино, московский модерн, петербургский модерн, ампи́р-модерн, Абрамцевский кружок, «серебряный век», «Мир искусства», ретроспективные мечтатели, программный эстетизм, пассаеизм, Союз художников, «Алая роза», «Голубая роза», «Золотое руно», «Весы», символизм, «русский импрессионизм», «Русские сезоны»*.

3. Вопросы для самопроверки

1. Чем московский модерн в архитектуре отличался от петербургского? Назовите лидеров обеих школ.

2. Художник, автор фасада Третьяковской галереи в Москве. Кто это?

3. Какой литературный персонаж Лермонтова повлиял на жизнь и творчество Михаила Врубеля?

4. Ученица Родена, автор горельефа «Пловец» над входом в Московский Художественный театр. Назовите скульптора.

5. Кто стоял у истоков группы «Мир искусства» и организации Русских сезонов в Париже?

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

2. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с.

Дополнительная литература

1. Алленов, М. М. История русского искусства. Искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Белый город, 2008. – 504 с.

2. Борисова, Е. А. Русский модерн. Альбом / Е. А. Борисова, Г. Ю. Стернин. – М.: Галарт, 1998. – 360 с.

3. Модерн в Оренбурге / авт. текста В. В. Савин. – Оренбург: Оренбургская книга, 2013. – 112 с.

4. Нащокина, М. В. Московский модерн / М. Н. Нащокина. – М.: Жираф, 2005. – 560 с.

5. Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д. В. Сарабьянов. – 2. изд. – М.: Галарт, 2001. – 301 с.

Тема 7. Пространственные искусства России первой половины XX века

Цель занятия:

- знакомство с пространственными искусствами России первой половины XX века;
- выявление характерных черт архитектуры России первой половины XX века;
- анализ произведений изобразительного искусства России первой половины XX века.

План семинарского занятия

1. Русский авангард. Группы «Бубновый валет» и «Ослиный хвост»: история возникновения, спорные вопросы. Абстракционизм. Кубофутуризм и супрематизм. Конструктивизм. Аналитическое искусство.

2. Основные особенности художественной жизни революционной России. Скульптура, живопись, графика, агитационный фарфор (1917 – 1920 гг.).

3. Скульптура и живопись 1920-1950-х годов. Художественные группы 1920-х годов. Официальное искусство. Социалистический реализм.

4. Архитектура России 1920-1930-х годов. Конструктивизм

5. Архитектура 1930-1950-х годов. Сталинский ампи́р. Ар деко

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Русский авангард в живописи начала XX века»*.

2. Индивидуальное задание

Подготовить презентацию по творчеству конкретного архитектора по теме: *«Архитектура России XX века»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *модернизм, русский авангард, сезаннизм, «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень», «валеты», «хвосты», в стиле балагана, шпалерная развеска, кубофутуризм, неопримитивизм, «крестьянская серия», лучизм, супрематизм, «художник революции», «Победа над солнцем», теория «прибавочного элемента», постсупрематизм, архитектонны, планиты, УНОВИС, ГИНХУК, абстракционизм, импрессия, импровизация, композиция, «О духовном в искусстве», «лирический геометризм», конструктивизм, контррельеф, аналитическое искусство, принцип «сделанности», аналитический метод, МАИ, пролеткульт, АХРР, журнал «Искусство в массы», лозунг «героического реализма», «Четыре искусства», ОМХ, ОБМОХУ, «Бытие», «Маковец», «Жар-цвет», НОЖ, ОСТ, Круг художников», «станковисты», «производственники», производственное искусство, журнал ЛЕФ, «Октябрь», ИНХУК, «ленинский план монументальной пропаганды», революционный плакат, Окна РОСТА, агитпоезда, агитпароходы, агитационное искусство, журнал «Вещь», «стиль баракко»;*

конструктивизм, рационализм, ретроспективизм, ОСА, АСНОВА, АРУ, ВОПРА, ВХУТЕМАС-ВХУТЕН, метод функционального проектирования, «новая

архитектура», дома-коммуны, рабочие клубы, фабрики-кухни урбанизм, дезурбанизм, рабочие поселки, Ленинградская школа авангарда; постконструктивизм, официальное искусство, сталинский ампи́р, имперский стиль, монументальный стиль, Академия архитектуры СССР, ар деко, необарочный иллюзионизм, конкурсы на проект Дворца Советов, павильоны на ВСХ, Московский метрополитен, башни со шпильями «формалистические искания», метод социалистического реализма, запрет на «мертвую схему», тематическая картина, портрет «вождя народов», картины о «вожде, учителях и другие»; журнал «Боевой карандаш», Окна ТАСС, Кукрыниксы, живописные наброски; сталинские высотки, «теория бесконфликтности», мелкотемье, «в бытовом ключе», «бригадный способ», жизнеподобие, «живописные монументы».

4. Вопросы для самопроверки

1. По результатам опроса в 2001 году членов Российской академии архитектуры и строительных наук, этот архитектор занял первое место среди выдающихся отечественных архитекторов XX века и третье — в мировом списке. Кто это?
2. Назовите главное направление в архитектуре СССР с середины 1930-х до конца 1950-х годов
3. Как называлась футуристическая опера В. Хлебникова, где впервые был показан «Черный квадрат» Малевича?
4. В чем суть конфликта «бубновалетовцев» и «ослинохвостовцев»?
5. Что означают аббревиатуры: УНОВИС, АХРР, НОЖ, ОСТ, ЛЕФ, ОМХ.

Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.
2. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / ред.-состав. Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер. 2008. – 464 с. – (Мировая художественная культура).

Дополнительная литература

1. Герман, М. Ю. Модернизм / М. Ю. Герман. – М.: СПб.: Азбука-классика, 2003. – 480 с. – (Новая история искусства).
2. Деготь, Е. Ю. Русское искусство XX века / Е. Ю. Деготь. – М.: Трилистник, 2002. – 224 с.
3. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 1. / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 656 с.
4. Степанян, Н. С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н.С. Степанян. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.
5. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда. В. 2 кн. Кн. 1: Проблемы формообразования: мастера и течения / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 1996. – 708 с.
6. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда. В. 2 кн. Кн. 2: социальные проблемы / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 2001. – 712 с.

Тема 8. Пространственные искусства России второй половины XX века

Цель занятия:

- знакомство с пространственными искусствами России второй половины XX века;
- выявление характерных черт архитектуры России второй половины XX века;
- анализ произведений изобразительного искусства России второй половины XX века.

План семинарского занятия

1. Архитектура России второй половины XX века.
2. Скульптура России второй половины XX века
3. Живопись России второй половины XX века. «Оттепель». «Суровый стиль».

Нонконформизм

4. Архитектура России рубежа XX – XXI веков. Архитектура Оренбурга.
5. Живопись России рубежа XX – XXI веков. Живопись Оренбурга XX – XXI веков

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Стили и направления в живописи России второй половины XX века».*

2. Индивидуальное задание

Подготовить презентацию по творчеству конкретного художника по теме: *«Художники Оренбуржья второй половины XX века».*

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *«советский модернизм», строительная реформа 1955 года, указ об «излишествах», «хрущёвки», индустриальное домостроение, типовые проекты, поточное строительство, Новый Арбат, конкурсное проектирование, города-спутники, новые города, ленинские мемориалы, музеи революции, брутализм, архипроект «Олимпиада-80», «бумажная архитектура», постсоветская архитектура, «лужковский стиль»;*

«оттепель», «суровый стиль», «шестидесятники», Лианозовская группа, группа «Метафизический синтетизм», «Бульдозерная выставка», «домашние выставки», андеграунд, «неофициальное искусство», «диссидентское искусство», «другое искусство», «неофициальное искусство», нонконформизм, «критика картиной», журнал «А-Я», «семидесятники», Сретенский бульвар, «молодежное искусство», группа «Движение», студия «Новая реальность», московский концептуализм, круг «МАНИ», соц-арт, «манежные выставки», «восьмидесятники», группа «Мухоморы».

4. Вопросы для самопроверки

1. Автор проекта Кремлёвского дворца съездов (1961), главный архитектор Москвы с 1960 по 1982 годы

2. Писатель Юрий Нагибин назвал этот проспект в Москве, который появился в 1967 году, «вставной челюстью Москвы». Как называется магистраль, застроенная по указу Хрущева

3. Что означает «суровый стиль». Назовите главных представителей

4. Кто такие нонконформисты? Назовите главных представителей

5. Оренбургский художник, автор проекта «Сто картин» - ежегодной выставки, проходящей в выставочном зале «Оренбург».

Основная литература

1. Бирюкова, Н. В. История архитектуры: учебное пособие / Н. В. Бирюкова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с.

2. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

3. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн / ред.-состав. Е. П. Кабкова. – СПб.: Питер. 2008. – 464 с. – (Мировая художественная культура).

Дополнительная литература

1. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм / Е. Ю. Андреева. – М.: СПб.: Азбука-классика, 2007. – 488 с. – (Новая история искусства).

2. Деготь, Е. Ю. Русское искусство XX века / Е. Ю. Деготь. – М.: Трилистник, 2002. – 224 с.

3. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 2. / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 672 с.

4. Медведева, Л. С. Художники Оренбургской области / Л. С. Медведева. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 199 с.

5. Ревзин, Г. И. Русская архитектура рубежа XX–XXI вв. / Г. И. Ревзин. – М.: Новое издательство, 2013. – 530 с.

6. Степанян, Н. С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н.С. Степанян. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.

4 Методика подготовки к экзамену

По дисциплине «История пространственных искусств» предусмотрена форма итогового контроля знаний в четвертом семестре в виде экзамена. На экзамене

учитываются не только уровень знания теории, но и результаты практических занятий и самостоятельной работы.

Вопросы к дифференцированному экзамену

1. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы первой четверти XVIII века.
2. Архитектура пригородов Санкт-Петербурга XVIII века: Петергоф, Царское село, Ораниенбаум, Стрельна.
3. Реформы Петра Первого в области культуры и образования. Живопись, графика и скульптура Петровской эпохи.
4. Архитектура Санкт-Петербурга середины XVIII века.
5. Живопись, графика, мозаика России середины XVIII века.
6. Эрмитаж: история возникновения и пополнения коллекции.
7. История возникновения Академии художеств. Первые выпускники.
8. Архитектура Санкт-Петербурга 1760–1780-х годов. Ранний классицизм.
9. Архитектура Санкт-Петербурга 1780–1790-х годов. Строгий классицизм
10. Архитектура Москвы 1760–1790-х годов.
11. Скульптура России второй половины XVIII века.
12. Живопись России второй половины XVIII века.
13. Архитектура Санкт-Петербурга первой трети XIX века. Высокий классицизм
14. Архитектура Москвы первой трети XIX века.
15. Живопись России первой трети XIX века.
16. Живопись России второй трети XIX века
17. Архитектура России второй трети XIX века. Ампи́р. Неоготика. Эkleктика
18. Архитектура России второй половины XIX века. Русско-византийский стиль. Псевдорусский стиль. Эkleктика. Неостили.
19. Товарищество передвижников: история, члены, основные принципы. Бытовой жанр. Пейзаж. Портрет.
20. Живопись России второй половины XIX века. Батальный и исторический жанры. Творчество Ильи Репина.
21. Государственная Третьяковская галерея: история создания и пополнения коллекции

22. Государственный Русский музей: история создания и пополнения коллекции.
23. Архитектура России рубежа XIX–XX веков. Московский и петербургский модерн. Модерн в архитектуре Оренбурга.
24. Архитектура России рубежа XIX–XX веков: неорусский стиль, неоклассицизм.
25. Скульптура России рубежа XIX–XX веков. Стиль модерн
26. Живопись рубежа XIX–XX веков. Коровин. Серов. Врубель.
27. Живопись рубежа XIX–XX веков. Объединение «Мир искусства». История возникновения, основные положения программы, выставки.
28. Живопись рубежа XIX–XX веков. Символизм. Борисов-Мусатов. Группа «Голубая роза».
29. Русский авангард. Художественные группы «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Лучизм. Примитивизм.
30. Русский авангард. Абстракционизм. Кубофутуризм. Супрематизм. УНОВИС.
31. Русский авангард. Конструктивизм. Аналитическое искусство.
32. Художественная жизнь революционной России (1917 – 1920 гг.). Скульптура, живопись, графика. Окна РОСТА. Агитационный фарфор.
33. Архитектура России 1920-30-х годов. Конструктивизм.
34. Художественные объединения 1920-х годов. АХРР. «Четыре искусства», ОМХ, ОБМОХУ. Группы «Бытие», «Маковец» и «Жар-цвет». Производственное искусство 1920-х годов. ВХУТЕМАС. ИНХУК. Группы НОЖ и ОСТ.
35. Архитектура России 1930-х годов. Стиль ар деко и сталинский ампи́р.
36. Скульптура и живопись 1930-х годов. Официальное искусство. Союз художников СССР. Метод социалистического реализма.
37. Искусство в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Графика. Живопись. Скульптура.
38. Архитектура России послевоенного времени. Сталинские высотки. Указ об «излишествах».
39. Живопись и скульптура середины 1940-х – конца 1950-х годов. Тема войны. Бытовой жанр. Пейзаж.

40. Архитектура России второй половины XX века.
41. Скульптура России второй половины XX века.
42. Живопись России 1960-х годов. «Оттепель». «Суровый стиль».
43. Искусство России второй половины XX века. Выставка МОСХ в Манеже. «Бульдозерная» выставка. Нонконформизм.
44. Искусство России второй половины XX века. Концептуализм. Соц-арт. Сюрреализм.
45. Архитектура России рубежа XX – XXI веков. Архитектурные бюро.
46. Скульптура и живопись России рубежа XX – XXI веков
47. Архитектура Оренбурга XX – XXI веков
48. Творчество оренбургских художников второй половины XX–XXI веков

Методические рекомендации к экзамену

При подготовке к экзамену студент должен придерживаться следующей методики:

- готовиться по вопросам необходимо последовательно, сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников;
- полезно делать краткие выписки и заметки, систематизируя свои знания;
- работу над темой можно считать завершённой, если сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме;
- рекомендуется для лучшего запоминания составлять план ответа на вопросы к зачету;
- при подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях;
- нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного материала, необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений.

На экзамене студент должен ответить на два основных вопроса и выполнить практическое задание: определить по иллюстрациям произведения искусства.

Экзамен проводится в устной форме. На подготовку вопросов отводится 20 минут, на ответ – 15 минут. Преподаватель может задать студенту дополнительные вопросы. Ответ на экзамене оценивается по 4-балльной шкале.

Список использованных источников

1. Алленов, М. М. История русского искусства. Искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Белый город, 2008. – 504 с.
2. Алленов, М. М. Русское искусство XVIII – начала XX века / М. М. Алленов. – М.: Трилистник, 2000. – 319 с. – (История русского искусства; Кн. 2).
3. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм / Е. Ю. Андреева. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 488 с. – (Новая история искусства).
4. Бирюкова, Н. В. История архитектуры: учебное пособие / Н. В. Бирюкова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 367 с.
5. Борисова, Е. А. Русский модерн. Альбом / Е. А. Борисова, Г. Ю. Стернин. – М.: Галарт, 1998. – 360 с.
6. Герман, М. Ю. Модернизм / М. Ю. Герман. – СПб.: Азбука-классика, 2003. – 480 с. – (Новая история искусства).
7. Деготь, Е. Ю. Русское искусство XX века / Е. Ю. Деготь. – М.: Трилистник, 2002. – 224 с.
8. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. – М.: Галарт, 2000. – 624 с.
9. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 1 / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 656 с.
10. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: В 2 т. Т. 2 / А. В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 672 с.
11. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для высших учебных заведений / Т. В. Ильина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2006. – 405 с.

12. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. – М.: Юрайт, 2017. – 611 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).
13. История искусств: учебное пособие / под ред. Г. В. Драч, Т. С. Паниотовой. – М.: КНОРУС, 2019. – 676 с. – (Бакалавриат).
14. История русского искусства. В 3 т. Т. 1: Искусство X – первой половины XIX века: Учебник / отв. ред. М. М. Ракова, И. В. Рязанцев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобр. Искусство, 1991. – 508 с.
15. Карев, А. А. Искусство XVIII века в России: учеб. пособие для студентов вузов, / А. А. Карев. – М.: Прометей, 2004. – 190 с.
16. Медведева, Л. С. Художники Оренбургской области / Л. С. Медведева. - Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1985. – 199 с.
17. Мировое искусство (Иллюстрированная энциклопедия: Направления и течения от импрессионизма до наших дней / сост. И. Г. Мосин. – СПб.: ООО «Кристалл», 2006. – 192 с.
18. Модерн в Оренбурге / авт. текста В. В. Савин. – Оренбург: Оренбургская книга, 2013. – 112 с.
19. Морозов, А. И. Соцреализм и реализм / А. И. Морозов. – М.: Галарт, 2007. – 271 с.
20. Нащокина, М. В. Московский модерн / М. Н. Нащокина. – М.: Жираф, 2005. – 560 с.
21. Печёнкин, И. Е. Русское искусство XIX века: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям "Архитектура" / И. Е. Печёнкин. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 356 с.
22. Пилявский, В. И. История русской архитектуры: учебник для вузов / В. И. Пилявский, А. А. Тиц, Ю. С. Ушаков. – М.: Архитектура-С, 2004. – 511 с.
23. Ревзин, Г. И. Русская архитектура рубежа XX–XXI вв. / Г. И. Ревзин. – М.: Новое издательство, 2013. – 530 с.
24. Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д. В. Сарабьянов. – 2. изд. – М.: Галарт, 2001. – 301 с.

25. Степанян, Н. С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х / Н.С. Степанян. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 416 с.
26. Ткачев, В. Н. История архитектуры: учебник / В. Н. Ткачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Альянс, 2009. – 272 с.
27. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда. В. 2 кн. Кн. 1: Проблемы формообразования: мастера и течения / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 1996. – 708 с.
28. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда. В. 2 кн. Кн. 2: социальные проблемы / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 2001. – 712 с.